

Narrativas de archivo. Un lugar a través del imaginario colectivo

Narratives of file. A place through the collective imaginary.

María Martínez Morales

Universidad de Jaén (Spain)
mariamartinez_82@hotmail.com

Recibido 20/05/2015

Aceptado 04/06/2015

Revisado 02/06/2015

Publicado 29/06/2015

RESUMEN

Narrativas de archivo se articula en torno a una serie de intervenciones desarrolladas en diferentes lugares. Surgen propuestas durante el proceso creativo a través de la participación y el cuestionamiento del concepto de archivo como figura significativa y activa en la construcción de un lugar. Se trata de provocar un marco estimulante y un espacio compartido de intercambios y debate. Un lugar para la paz, con confrontación pero sin enfrentamiento. Desde esta mirada podemos combatir situaciones de conflicto al recuperar, dar a conocer y poner en valor la historia asociada a un lugar, construyendo nuevas situaciones a partir de los intereses y necesidades de la comunidad, invitando al autoreconocimiento de los habitantes y a hacerse visibles a través de la creación artística en la participación activa de la transformación del espacio.

ABSTRACT

Narratives of file is construct around a series of interventions developed in different spaces. Proposals emerge during the creative process through the participation and questioning about concept of file as meaningful and active figure in the construction of a place. It is for stimulating and creating a shared space for exchange and discussion. A place for peace, with confrontation but without conflict. From this perspective we can combat situations to recover, be made known, and to value the history associated with a place, building new situations based on the interests and needs of the community, inviting the self-recognition of the citizens and become visible through of artistic creation in the active participation for the transformation of spaces.

Palabras clave / Keywords

A/r/tografía, intervención artística, memoria colectiva, comunidad, archivo, espacio /
Artography, artistic interventions, collective memory,

Para citar este artículo

Martínez Morales, M. (2015). Narrativas de archivo. Un lugar a través del imaginario colectivo. Tercio Creciente, 8, págs. 17-24. <http://www.terciocreciente.com>

Narrativas de archivo. Un lugar a través del imaginario colectivo

Fotografía independiente de la autora, 2015

Introducción

Elijo la idea de archivo como acumulación de experiencias acontecidas a lo largo del tiempo. Desarrollo una acción como indagación del lugar a través de la memoria, la escojo como propuesta artística creadora de vínculos entre habitantes y lugares. Espacios para construir estructuras de paz, convivencia sin violencia. Como artógrafa indago a través de conversaciones con la comunidad que vive en dichos espacios, trato de descifrar, entender sus deseos, de recoger experiencias como material a partir del cual negociar e imaginar posibles formas de lugar y actuar según las necesidades de la comunidad.

Esta idea surge a partir del concepto de deriva como proceso creativo, investigo a través de mi práctica artística formas de representación del espacio a través desde una mirada autoetnográfica la creación de instalaciones como acumulación de imágenes, objetos, anotaciones que guardamos a lo largo de nuestra vida, narrativas visuales que configuran mapas experimentales de la misma forma que Walter Benjamin o Mnemosyne de Warburg utiliza en su proceso creativo, como acumulación de documentos autobiográficos, citas, anotaciones, borradores o de instantes como fotogramas configurando auténticos

mapas de vida. Escojo esta idea como representación de un lugar, como proceso artístico que posibilita formas para abordar la construcción del archivo a partir de un colectivo. Bajo esta premisa y la de representación del imaginario desarrollo una serie de propuestas educativas y de reflexiones con la idea favorecer el pensamiento crítico y otras formas de visibilizar cuestiones asociadas a la memoria y los modos de habitar, formas de transformación del espacio a partir de la comunidad que vive en él.

Lugar imaginado.

Propuestas artísticas basadas en la idea de archivo como creación de un lugar.

A continuación, presento una serie de experiencias desarrolladas en distintos ámbitos educativos, a partir

de la idea de archivo como forma de recoger y dar a conocer desde aproximaciones muy diversas la memoria colectiva y la memoria del propio lugar. Surgen narrativas a partir de la idea de colección a modo de álbum biográfico de fotografías, objetos y archivos vinculados a las vidas del imaginario de la comunidad.

La experiencia que presento se desarrolla con un grupo de profesores y profesoras desde la construcción un lugar de a partir de nuestras vivencias, vinculadas a la idea de transformación del espacio en contextos museísticos. A partir de estas propuestas surgen distintas posibilidades de modos de habitar, conversaciones que derivan hacia instantes del futuro, lugares imaginados con el fin de habitarlos y reflexionar sobre ellos. La idea de presente se transforma en pasado desde el cual, la sociedad es recordada.

Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora, 2015

Sobre cada conversación se habla de las distintas posibilidades de espacio a través de una acción generando experiencias de aprendizaje a través del intercambio de ideas que favorecen otras formas pensarnos. Surgen espacios de confluencias entre memoria colectiva y la acción como transformación. Pienso que desde esta mirada se favorece el pensamiento crítico, otras formas de hacer frente a conflictos basados en propuestas a través del imaginario colectivo. El tema central indagará sobre cómo imaginamos y qué deseamos de las instituciones públicas, los espacios educativos del futuro. Los tres puntos de reflexión giraron en torno a cómo se articularían formas de visibilidad basadas en la memoria colectiva, cuáles y cómo se definirían las formas de colaboración y de qué manera podrían utilizarse para construir nuevas relaciones entre educadores y el lugar

como generador de experiencias de entre sus habitantes.

Otra de las propuestas tiene vinculación con la obra *Retales*, una investigación autoetnográfica, en la que presenté en el Máster de Investigación en Artes, Música y Educación Estética en la Universidad de Jaén y un gran retal de fragmentos de papel que, a modo de memoria, de relatos autobiográficos, de partes de un diario, voy cosiendo. Escojo esta obra como propuesta de acción-participación con los compañeros y compañeras, la mayoría profesores y profesoras o artistas. La intervención se construye a través de un relato de historias que compartimos sobre nuestras experiencias en distintos ámbitos educativos, como educadores, como artistas o alumnado y que vamos aportando al retal. Los participantes cosen sus historias, un gran retal de microrrelatos de nuestras vidas.

Fotografía independiente de la autora, 2015

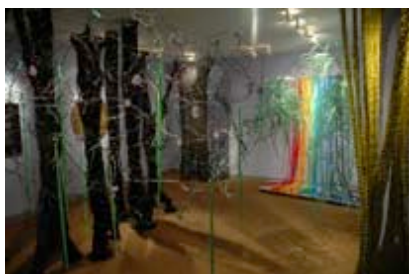

Fotoensayo a partir de dos fotografías de la autora, 2015

Otra experiencia tiene lugar en el Museo de Brooklyn (Nueva York) basada en el tapiz de Ted Hallman, Circa, 1965. Al ver la obra imagino una cabaña tejida con hilos blancos, de fibras que recuerdan a delgadas ramas de los árboles del Highbridge Park, los cristales a los colores de un barrio que suena entre luces y bombillas. Comenzamos contando nuestra experiencia, qué sentíamos, qué nos recordaba. Las obras nos invitan a ser narradores, a compartir nuestras experiencias, recuerdos, emociones... etc. a

partir nos relatamos, intercambiamos miradas. Tejemos una conversación de historias de vida compartidas. La obra Hallman funcionó como dispositivo mediador, de cómo miramos o cómo nos miramos.

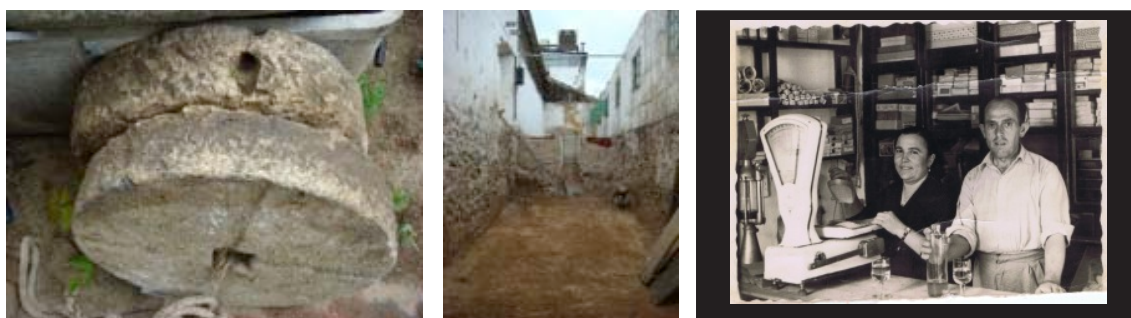
A partir de la conversación mantenida cuestionamos otras formas de representación, cómo podemos hacer visible nuestras historias y vivencias a través de la obra de Hallman. Surgen formas de expresión que parten del concepto de tejido, como tela social o comunidad.

Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías del alumnado participante, y una cita visual indirecta, Hallman (1933)

Hilos de memoria

Una instalación a través de la memoria colectiva

Fotoensayo a partir de tres fotografías de la autora, 2015

La reflexión de memoria a través de narrativas de colección o acumulación de instantes, forma parte de mi proceso creativo, intervenciones que parten de una mirada autoetnográfica para hablar de mi relación con el recuerdo o el paso del tiempo. ¿Cómo nos aproximamos a instantes del recuerdo? ¿cómo contar y comprender la historia de un lugar?... cuestiones sobre las que indago a través de las propuestas que presento en distintos lugares. Para ello, llevo a cabo una investigación, por un lado, a modo documental para dotar de sentido colectivo a vivencias que parecen desconectadas. Por otro lado, se aproxima a la idea de álbum de Hans-Peter Feldmann, su obra funciona desde la perspectiva de álbum biográfico en el sentido que se articula en torno a memorias, son narrativas visuales y objetos cotidianos que colecciona. Creo una instalación desde la idea de obra como proceso, algo inacabado que registra el paso del tiempo, ligado a la vida a como acto cotidiano.

De esta manera reflexiono sobre la naturaleza de un lugar, parte de la creación de una historia que propicia

la creación de archivos o colecciones, formas que apuntan a una memoria colectiva y que encuentra origen en la relación entre los seres humanos, el paso del tiempo, y la vinculación al lugar. En el proceso mismo del archivo aparecen otras tareas que van más allá de la clasificación y la acumulación. Estas nuevas tareas se inscriben en el tiempo presente y hacen de la constitución del archivo el lugar la configuración de nuevos espacios. Además de la idea archivo como documento o memoria, es interesante las posibilidades que ofrece de transformación de éste.

La acción que presento es una instalación creada a partir de imágenes que a modo de fotogramas o recuerdos van guardando las personas que habitan el pueblo de mis abuelos. Parte de estos recuerdos forman parte de los míos, de instantes de mi infancia. El lugar se genera por la memoria colectiva de los habitantes del lugar, momentos que conecto con mi memoria, estableciendo una vinculación con el lugar. Pienso que los recuerdos son aquellos fotogramas que revelamos de un carrete, instantes que construyen nuestro imaginario.

Conclusiones

Mi experiencia en la construcción de varias narrativas de archivo me lleva a interpretar la idea de archivo como figura significativa y activa en la construcción de lugar a partir del imaginario de las personas que habitan el lugar. Desde esta perspectiva indago sobre el concepto de lugar desde la escucha activa, de las historias de quienes lo habitaron, y a partir de ahí generar nuevos espacios a través de las experiencias que compartimos.

Al mismo tiempo creo una instalación ubicada en un espacio cargado de significación histórica e

identitaria para hablar del lugar desde una perspectiva autoetnográfica, construido por fotografías, recuerdos o instantes de experiencias pasadas que forman parte de mi infancia, y de las personas que vivieron en el pueblo de mis abuelos. De esta acción emergen otras posibilidades de construcción de un lugar a partir del imaginario colectivo. Una propuesta que genera nuevos espacios de relación, expresión y acción que surge de la necesidad de narrarnos, reinventarnos junto a otros, de compartir experiencias educativas, vitales, enriquecedoras, que favorecen la creación de otras formas de transformación social.

Referencias

AGRA PARDIÑAS, Mª JESÚS (2012). Historias en torno al arte y a la educación artística: Notas para un posible diario. <http://www.apecv.pt//APECVPublications/Agra.HistoriasdeEd.Artistica.pdf>

BOURRIAUD, Nicolás (2006). *Estética Relacional*, Adriana Hidalgo Ed., Buenos Aires 2006.

DEBORD, G (1958). Teoría de la deriva. Texto extraído de la publicación: <http://www.ugr.es/~silvia/documentos%20colgados/IDEA/teoria%20de%20la%20deriva.pdf>

DEWEY, J. *El arte como experiencia*. Fondo de Cultura. Méjico. 1944.

FELIU, J. (2007). Nuevas formas literarias para las ciencias sociales: el caso de la autoetnografía. Athenea Digital. <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/447>

HERNÁNDEZ (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. Siglo XXI, nº26. Murcia: Universidad de Murcia.

IRWIN, R. (2000) *A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry*. Pacific Educational Press, Vancouver

MORENO MONTORO, MARÍA ISABEL. (2015) "Hablemos de investigación artística desde la perspectiva de las prácticas intermedia en la creación artística" 3º Conference Arts Based Research of University of Porto. <http://3c.nea.fba.up.pt/programa>.

HALLMAN, 1933. <http://craftcouncil.org/post/inside-exhibition-ted-hallman>